

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 03.09.2025 12:52:25
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b7bb25b2ad1295921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор
_____ Ахмедагаев М.М.
«26» августа 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История театра

Направление подготовки

53.03.04 «Искусство народного пения»

Направленность (профиль)

«Сольное народное пение»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Концертный исполнитель. Солист ансамбля.
Преподаватель.

Форма обучения – **очная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**

Нальчик
2025

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины - выработать у будущего работника сферы театрального искусства представление о роли театра в процессе становления и развития человеческой культуры и человека как такового; дать глубокое и объективное представление о происхождении театрального искусства и этапах его развития; сформировать представление о неразрывной связи театрального искусства с другими видами человеческого творчества.

Задачи курса - сформировать у выпускника обширную интеллектуальную базу, вбирающую всесторонние знания из области истории театра; познакомить студента как с наиболее значительными произведениями драматургии, так и с творчеством ее выдающихся интерпретаторов: актеров, режиссеров, художников сцены; выработать представление о синтетической природе театрального искусства, его коллективной сущности; предоставить возможность сравнения современного состояния театрального искусства с достижениями его блистательной истории.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных **компетенций**:

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; национально-культурные особенности искусства различных стран.

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение пяти семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	7	252	5	
Аудиторные занятия		210		
Самостоятельная работа*		42		

* В том числе экзамены: 36 час.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п / п	Разделы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			Л	С	СР	
1	Западноевропейский театр от истоков до XVII в.	1	36	4	38	учет посещаемости
2	Европейский театр XVII-XVIII веков.	2	17	4	36	-//-
3	Театр Европы XIX века. Смена стилей и направлений	2	17	4	20	учет посещаемости тестирование
4	Русский драматический театр от истоков до первой половины	3	18	4	15	учет посещаемости

	XVIII века					учет подготовки студента к семинарскому занятию.
5	Русский театр второй половины XVIII века	3	18	5	15	-//-
6	Русский театр XIX века (смена стилей и направлений).	4	17	5	15	учет посещаемости
7	Русский театр на рубеже XIX-XX веков.	4	17	4	15	-//-
8	Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.	5	36	4	30	учет посещаемости тестирование
			176	34	42	
	Итого		210		42	
	Всего		252			

** в том числе контактная работа – 210 час. - лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

В процессе обучения необходимо использовать активные и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.

Образовательные технологии, используемые на лекциях:

- Проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую необходимо решить в ходе изложения материала. Лекция строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов.
- Лекция с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно анализируют и обсуждают представленный устно, в виде слайдов или краткой видеозаписи материал.
- Закрепление лекционного курса требует проведения семинарских занятий по наиболее важным разделам дисциплины.

Образовательные технологии, используемые на семинарских занятиях :

- решение проблемных задач;
- анализ конкретных ситуаций;
- «мозговой штурм»;

- моделирование диалогов;
- выступление перед аудиторией.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В высшей школе ведущей организационной формой обучения традиционно является лекция (академическая, повествовательная, аналитическая, лекция-беседа, проблемная, визуальная).

В процессе изложения курса преподаватель обязан использовать весь спектр педагогических технологий, то есть всю совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств.

Образовательные технологии представляют собой комплекс, состоящий из: некоторого представления планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния обучаемых, набора моделей обучения, критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий.

Выбор метода обучения соотносится с тематическим содержанием учебного материала. Перечень методов обучения (объяснительно-иллюстративный, эвристический, проблемный, модельный) используется как вариативный способ предоставления учебной информации студентам.

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний по темам / разделам дисциплины.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого обсуждаются проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В период обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента.

Изучение курса предполагает следующие виды самостоятельной работы:

1. Повторение пройденного теоретического материала.
2. Установление главных вопросов темы семинарского занятия.
3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме.
4. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка.
5. Конспектирование.
6. Реферирование литературы.
7. Углубленный анализ научно-методической литературы.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

Раздел 1. Западноевропейский театр от истоков до XVII века.

Тема: Происхождение театра. Синтез искусств в театре. Театр и литература

Контрольные вопросы:

1. Истоки театра.
2. Отличительные особенности театра как вида искусств.
3. Специфические особенности театрального искусства.
4. Компоненты театрального искусства, их роль в создании спектакля.
5. Принципы подбора репертуара.
6. Роль и значение театра в жизни современного общества.

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться и законспектировать литературу:

1. Авдеев А. «Происхождение театра». – М., Л; 1959.;
2. Карпушкин М. А. «Размышления о театральной педагогике» – Самара, 2001. – С. 9-15;
3. Захава Б. Е. «Мастерство актера и режиссера» Изд. 3, испр и доп. – М. – С. 10-20.

Тема: Театр античности

Контрольные вопросы:

1. Истоки древнегреческого театра.
2. Жанры раннего театра.
3. Структура комедии и трагедии.
4. Трагедии Эсхила, круг тем в его творчестве, проблематика.
5. В чем главный подвиг Прометея (в трагедии Эсхила «Прометей Прикованный»)?
6. Новаторство Эсхила в области драматургической техники.
7. Нововведения Софокла в построении трагедии. Сущность его театральной реформы.
8. Значение драматургической деятельности Еврипида
9. Основные положения поэтики Аристотеля. Суть его учения о трагедии. Катарсис
10. Особенности эпохи эллинизма и театра эллинистической эпохи. Актерское искусство эпохи эллинизма.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться и определить проблемы, сюжет, характеры в античной драматургии:

Эсхил «Прикованный Прометей»;

Софокл. «Царь Эдип», «Антигона»;

Еврипид «Медея», «Ипполит»;
Аристофан. «Лягушки»;
Менандр «Брюзга», «Третейский суд»;
Плавт «Клад»;
Теренций «Братья»;
Сенека «Медея», «Федра».

2. Законспектировать основные положения «Поэтики» Аристотеля.

Тема: Развитие театральных форм в Европе. Эпоха Средневековья

Контрольные вопросы:

1. Основные направления театра эпохи Средневековья.
2. Особенности литургической и полулитургической драмы.
3. Основные жанры средневекового театра.
4. Характер взаимоотношений театра и религии в эпоху средневековья.
5. Художественные особенности и назначение жанра «мистерия», принципы оформления, стиль актерской игры.
6. Характеристика жанра миракль, моралите.
7. Суть, особенности актерского исполнения и направленность жанра фарс.
8. Светские произведения эпохи Средневековья.
9. Причина упадка средневекового театра.
10. Главный исполнитель и организатор в фарсах и моралите.

Задания для самостоятельной работы:

Прочитать и проанализировать фарс средневековья «Адвокат Патлен».

Тема: Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения

Контрольные вопросы:

1. Характерологические особенности эпохи Возрождения, прогрессивность идей гуманистов.
2. Роль и значение эпохи Возрождения в дальнейшем развитии театра Европы и России.
3. Эксперимент Помпонио Лето.
4. «Ученых гуманисты» Италии. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения.
5. Специфика и художественные особенности комедии дель' арте.
6. Анджело Беолько. Его деятельность.
7. Особенности сценического воплощения комедии дель' арте.

8. Основные маски северного квартета.
9. Родоначальник испанского театра
10. Особенности английского Возрождения.

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с литературой и проанализировать актерское искусство английских актеров Ричарда Бербеджа, Р. Парльтона и В. Кемпла.

Тема: Литература Ренессанса

Контрольные вопросы:

1. Драматурги ранней испанской драмы.
2. Особенность драматургии Сервантеса. Проблематика трагедии «Нумансия».
3. Анализ сюжета, проблематики пьесы «Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега.
4. Особенности драматургии Лопе де Вега.
5. Своеобразие комедий Тирсо де Молина.
6. Драматургия Педро Кальдерона. Интрига комедии плаща и шпаги «Дама-невидимка».
7. Предшественники Шекспира в английском Возрождении.
8. Периодизация творчества В. Шекспира.
9. Художественно-эстетические особенности драматургии Шекспира.
10. Роль и значение драматургии Шекспира в развитии европейского и мирового театра.
11. Комедии Шекспира. Художественные особенности, характеристика персонажей комедии «Сон в летнюю ночь».

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с содержанием произведений:

Лопе де Вега «Фуэнта Овехуна», «Собака на сене»;

Тирсо де Молина «Севильский озорник, или Каменный гость», «Дон Хиль зеленые штаны»;

Кальдерон «Дама-невидимка»;

Шекспир «Сон в летнюю ночь», «Ричард III», «Гамлет», «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Укрощение строптивой».

2. Проанализировать проблематику, сюжет, характеры трагедии «Гамлет» или «Ромео и Джульетта».

Раздел 2. Театр Европы XVII-XVIII вв

Тема: Французский классицизм

Контрольные вопросы:

1. Сущность эстетики классицизма как художественного направления и его задачи.
2. Особенности эстетики французского классицизма.
3. Основные положения театральной теории классицизма.
4. Проблематика трагедий П. Корнеля «Сид» и «Гораций».
5. Основные темы творчества Ж. Расина.
6. Тема, проблема, характеристика героини в трагедии Расина «Федра».
7. Трактовки образа Федры у Еврипиды и Расина.
8. Творчество Ж. Б. Мольера. Суть реформы Ж. Б. Мольера.
9. Характер актерского искусства эпохи французского классицизма
10. Значение сценической школы классицизма в истории театра.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить произведения:
Корнель «Сид», «Гораций»,
Расин «Федра»;
Мольер. «Тартюф», «Дон Жуан», «Скупой».
2. Проанализировать по линии проблематики пьесы Мольера «Тартюф», «Дон Жуан».

Тема: Эстетические идеи просвещения в западноевропейском театре XVIII века

Контрольные вопросы:

1. Характерные черты эпохи Просвещения.
2. Три периода в развитии просветительского искусства.
3. Особенности английского театра эпохи Просвещения.
4. Драматурги французского Просвещения.
5. Проблематика комедии Шеридана «Школа злословия»
6. Реформатор английской сцены Д. Гаррик.
7. Сущность философско-эстетических взглядов французского философа и драматурга Вольтера. Направленность его трагедий «Заира» и «Магомет».
8. Особенности немецкого театра эпохи Просвещения.
9. Суть театральной реформы итальянского театра К. Гольдони.
10. Фьябы К.Гоцци. Особенность пьесы «Принцесса Турандот». Ее сценическая история.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с содержанием произведений:

Филдинг «Судья в ловушке»;
Голдсмит «Ночь ошибок»;
Шеридан «Школа злословия»;
Вольтер «Гамбургская драматургия»; «Заира», «Магомет»;
Дидро «Парадокс об актере»;
Бомарше «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро»;
Гольдони «Кьоджинские перепалки», «Трактирщица», «Слуга двух господ»;
Лессинг «Гамбургская драматургия»;
Гете «Фауст»;
Шиллер «Разбойники»;
Гоцци «Любовь к трем апельсинам», «Принцесса Турандот».

2. Проанализировать трагедию Гете «Фауст» по линии проблем, образов, структуры.

Раздел 3. Театр Европы XIX века. Смена стилей и направлений

Тема: Романтизм и критический реализм в Европейском театре первой половины XIX века

Контрольные вопросы:

1. Основные художественные направления первой половины XIX века в драматургии и театре.
2. Романтизм в театре.
3. Драмы В. Гюго «Марион Делорм», «Эрнани», «Рюи Блаз».
4. Тема исторической драмы А. Мюссе «Лорензаччо».
5. Критический реализм, особенности этого художественного направления.
6. Классик французского водевильного жанра.
7. Сценическое искусство Франции в период романтизма. Ведущие актеры французского театра этого периода.
8. Своеобразие английского романтизма.
9. Своеобразие немецкого романтизма.
10. Сценическое искусство немецких актеров романтиков Девриента, Зейдельмана.

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с содержанием произведений:

Гюго В. «Эрнани», «Рюи Блаз»;
Мюссе А. «Лорензаччо»,
Байрон Дж. Г. «Манфред», «Каин»;
Тик Л. «Кот в сапогах»;

Гуцков К. «Уриэль Акоста»;
Э. Скриб. «Стакан воды»;
Лабиш Э. «Соломенная шляпка».

Тема: Многообразие стилей в Европейском театре во второй половине XIX – начале XX вв.

Контрольные вопросы:

1. Основные направления в искусстве театра и драматургии второй половины XIX - начала XX века.
2. Суть французского натурализма и теоретических реформ театра Э. Золя.
3. Драма «Тереза Ракен».
4. Драматургия Э. Ростана. Образ героя его героической комедии «Сирано де Бержерак».
5. Символизм как художественное направление.
6. Творчество Сары Бернар, Мунне-Сюлли.
7. Новаторство режиссуры Андре Антуана, Жака Копо.
8. Искания немецких драматургов.
9. Новаторство режиссерских открытий мейнингенского театра и режиссуры Людвиг Кронекка.
10. Своеобразие режиссуры реформатора немецкой сцены М. Рейнгардта.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с содержанием произведений:

Г. Ибсен «Кукольный дом», «Гедда Габлер», «Привидения»;
Г. Гауптман «Перед заходом солнца», «Потонувший колокол»;
М. Метерлинк «Слепые», «Смерть Тентажиля», «Синяя птица», «Чудо святого Антония».

2. Определить проблематику произведений.

Тема: Сценическое искусство Европейского театра второй половины XIX века

Контрольные вопросы:

1. Художественные направления, определяющие английский театр рубежа XIX – XX вв.
2. Проблемы, поднимаемые Б. Шоу в пьесах «Дома вдовца», «Профессия мисс Уоррен», «Ученик дьявола», «Пигмалион».
3. Особенности эстетики О. Уайльда. Проблематика его пьес. «Идеальный муж». Художественные особенности пьесы «Саломея».

4. Режиссура театра «Лицеум».
5. Основные роли Эллиен Терри и особенности ее творчества.
6. Новаторство режиссуры Эдварда Гордона Крега.
7. Особенности итальянского актерского искусства. Величие трагической актрисы Италии Элеоноры Дузе.

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с содержанием произведений:

Золя Э. «Тереза Ракен»;
Ростан Э. «Сирано де Бержерак»;
Метерлинк М. «Смерть Тентажиля», «Слепые», «Непрошенная»;
Ибсен Г. «Кукольный дом», «Привидения»; «Гедда Габлер», «Доктор Штокман»;
Гауптман Т. «Перед заходом солнца»;
Шоу Б. «Профессия миссис Уоррен», «Ученик дьявола», «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца»;
Уайльд О. «Саломея», «Идеальный муж»;
Стриндберг А. «Фрекен Жюли».

Раздел 4. Русский драматический театр от истоков до XX века.

Тема: Театральные формы в Древнерусской культуре

Контрольные вопросы:

1. Элементы театра в первобытном обществе.
2. Виды обрядов и игрищ в древней Руси.
3. Скоморохи. Первое документальное упоминание о них.
4. Версии происхождения слова «скоморох».
5. Предпосылки появления скоморошества.
6. Категории скоморохов на Руси.
7. Формы и жанры творчества скоморохов.
8. Особенность кукольного театра, театра Петрушки.
9. Выступления скоморохов. Их направленность.
10. Преследования скоморохов церковью и государством.
11. Структура городских праздников, гуляний, увеселений в XVIII-XIX веках.
12. Место скоморохов в структуре народных праздников.
13. Особенности жанра «Медвежья потеха».
14. Новые жанры скоморошеского искусства, появившиеся в XIX веке.

Тема: Развитие театральных форм в России в эпоху средневековья

Контрольные вопросы:

1. Условия для развития театра в XVI – XVII веках.
2. Новые черты в русской культуре и быте.
3. Церковные богослужения и церковные действа в XVI веке.
4. Назначение «потешных палат».
5. Препятствия при создании первого придворного театра. Роль А.С. Матвеева в открытии театра.
6. Характер первого спектакля придворного театра «Артаксерксово действо». Ассоциация отдельных сюжетных моментов и образов с современными явлениями.
7. Труппа Придворного театра. Состав труппы.
8. Театральные формы в России в XVII веке.
9. Родоначальник школьного театра в России. Своеобразие первых русских пьес.

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с первой пьесой русского театра «Артаксерксово действо».
Проанализировать сюжет, определить тему, особенности характеров

Тема: Русский народный (фольклорный) театр

Контрольные вопросы:

1. Роль ряженных, особенность их игр в становлении русского народного театра.
2. Характер, тема народной драмы о Царе Ироде.
3. Популярность народной драмы «Царь Максимилиан».
4. Сюжет, проблема народной драмы «Лодка».
5. Особенности и устройство вертепного театра.
6. Назначение театра демократических слоев населения и его особенности. Репертуар.
7. Героем русских интермедий.
8. Направление театра «Охочих комедиантов». Его участники.
9. Структурно-композиционные и стилистические особенности комедий «Об Индрике и Мелинде», «Форсуне».

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с русской народной драмой: «Барин», «Лодка», «Царь Максимилиан». Определить художественные особенности, сюжет, проблему.
2. Изучить варианты театра Петрушки.
3. Ознакомиться с интермедиями вертепного театра «Царь Ирод», «Барыня и доктор». (Фольклорный театр. – М., 1988 г.)

Тема 16. Русский театр первой половины XVIII века

Контрольные вопросы:

1. Условия развития театра в XVIII веке.
2. Смысл Петровских реформ.
3. Главная тема в первых историях.
4. Создание государственного публичного театра. Его задачи.
5. Репертуар театра.
6. Причина закрытия театра в 1706 году.
7. Работа, взаимоотношения Кунста и Фюрста с русскими актерами.
8. Провал попытки открыть театр в Петербурге.
9. Первая балетная школа в Петербурге.
10. Отличие театра Греко-латинской Академии и театра Хирургической школы.

Задания для самостоятельной работы:

Изучить особенности работы театра Греко-латинской Академии и театра Хирургической школы, театра Украинской Академии.

Тема: Возникновение русского профессионального театра

Контрольные вопросы:

1. Первый профессионально действующий русский театр. Родоначальник первого русского театра. Основные этапы творческой биографии Ф. Волкова. Новаторство Ф. Волкова в режиссуре. Отличие первого профессионального театра от придворных театров, созданных в 1672 году, в 1706 году.
2. Петербургский театр. Включение его в число придворных театров в 1759 году.
3. Особенности народного театра в XVIII веке, репертуар. Его участники.
4. История возникновения первого частного театра на Царицыном лугу. Основа его репертуара.
5. Организационные формы деятельности государственного театра, определенные указом 1783 года.
6. Открытие первой театральной школы в Петербурге.
7. Особенности развития Московского театра второй половины XVIII века.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить творческую биографию основателей русского театра Ф. Волкова и И. Дмитревского.
2. Подготовить сообщения о деятельности Петербургского и Московского театров второй половины XVIII века.

Тема: Взаимодействие художественных культур в русском театре второй половины XVIII века

Контрольные вопросы:

1. Особенности русского классицизма.
2. Идеология классицизма, ее эволюция в дальнейшем.
3. Суть театральной теории классицизма.
4. Влияние драматургии французских классицистов Корнеля и Расина на развитие русского классицизма.
5. Основоположники русского классицизма.
6. Национальное своеобразие и значение ранних трагедий Сумарокова для развития русского театра.
7. Особенности «низкого» жанра русской литературной комедии.
8. Художественные направления в репертуаре русского театра конца XVIII века.
9. Особенности художественного направления сентиментализм. Его появление в русском театре. Жанры сентиментализма.
10. Место западноевропейской драматургии в русском театре конца XVIII века.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с содержанием следующих произведений:

Сумароков А. «Синав и Трувер», «Хореев»;
Ломоносов А. «Тамира и Селим»;
Фонвизин Д. «Бригадир», «Недоросль»;
Княжнин Я. «Вадим Новгородский»;
Лукин В. «Мот, любовью исправленный»;
Херасков М. «Венецианская монахиня»;
Николаев Н. «Ссорена и Замир», «Розана и Любим».

2. Дать краткую характеристику проблемам, поднимаемым в трагедиях «Хореев», «Синав и Трувер» А. Сумарокова. Сюжет. Образы. Конфликт.

Тема: Русский театр первой половины XIX века. Специфика развития русского театра

Контрольные вопросы:

1. Художественные направления, определявшие картину развития драматургии и театра в первой половине XIX века.
2. Новаторство драматургии А. А. Грибоедова и особенности его реализма.
3. Сущность театрально-эстетических взглядов А. С. Пушкина.
4. Взгляды А. С. Пушкина на театральное искусство.
5. Значение творчества Пушкина в дальнейшем развитии истории театра.
6. Прогрессивно-романическое направление и направление консервативного романтизма в России. Их представители.

7. Авторы русского водевиля . Особенность водевиля как жанра. Водевиль – «школа актерского мастерства».
8. Основа театральной эстетики Н. В. Гоголя. Его взгляды на роль театра в обществе.
9. Особенности жанра мелодрама.
10. Роль Гоголя в формировании русского театра.

Задания для самостоятельной работы:

1. Проследить построение сюжета, определить проблематику, проанализировать характер произведений:

Крылов И. А. «Урок дочкам», «Модная лавка»;

Грибоедов А. А. «Горе от ума»;

Пушкин А. С. «Борис Годунов», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы»;

Лермонтов М. Ю. «Маскарад»;

Гоголь Н. В. «Ревизор», «Женитьба», «Игроки»;

Тургенев И. С. «Месяц в деревне», «Нахлебник».

2. Подготовить сообщение о творчестве одного из актеров Малого или Александринского театра.

Тема: Русский театр второй половины XIX века. «Золотой век» русского искусства

Контрольные вопросы:

1. Характерные черты театрального искусства второй половины XIX века.
2. Место драматургии А. Н. Островского в театральном искусстве.
3. Темы драматургии Островского.
4. А.Н. Островский о положении театрального дела в России. Его предложения для изменения и борьбы с рутинной в театральном искусстве.
5. Значение А. Н. Островского для современной сцены.
6. Своеобразие сатирических приемов Салтыкова-Щедрина в пьесах «Смерть Пазухина» и «Тени».
7. Тема, объединяющая трилогию А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина».
8. Место в конфликте драмы «Власть тьмы» Толстого образа Акима, Матрены.
9. Комедия Л.Толстого «Плоды просвещения».
10. Конфликт в драме Л. Толстого «Живой труп». Его отношение к главному герою.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с пьесами:

Островский А. Н. «Свои люди сочтемся», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты», «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники», «Лес», «Гроза», «Снегурочка»;
Салтыков-Щедрин М. Е. «Смерть Пазухина»;
Сухово-Кобылин А. В. «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»; Толстой Л. Н. «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп».

2. Подготовить сообщение-доклад о творчестве одного из актеров Малого или Александринского театра второй половины XIX века.

Тема: Русский театр на рубеже XX века. Рождение новой драмы

Контрольные вопросы:

1. Направления в драматургии и театре на рубеже XIX -XX вв..
2. Основная тема в творчестве А. П. Чехова. Новаторство драматургии А. П. Чехова.
3. Проблемы, связанные с творчеством, в пьесе А.П. Чехова «Чайка».
4. Главная направленность драматургии А. М. Горького.
5. Противоречивость мировоззрения А.М. Горького.
6. Проблемы, поднятые А. М. Горьким в пьесе «На дне», «Дачники», «Варвары».
7. Художественные особенности драматургии Л. Андреева.
8. Своеобразие символизма А. А. Блока.

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с произведениями, проанализировать проблематику следующих авторов:

Чехов А. П. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Медведь», «Предложение», «Юбилей»;
Горький М. «На дне», «Дачники», «Варвары», «Враги», «Мещане»;
Андреев Л. «Жизнь человека», «Дни нашей жизни», «Катерина Ивановна»;
Блок А. «Балаганчик», «Незнакомка», «Король на площади».

Тема: Формирование режиссерского театра. Истоки русской режиссуры

Контрольные вопросы:

1. Суть реформаторских идей актера и режиссера Малого театра А. П. Ленского.
2. Открытие МХТ.
3. Основные положения новаторской программы МХТ.
4. Истоки русской режиссуры. Функции режиссера на разных этапах развития русского театра.

5. Преддверие создания МХТ.
6. Особенности репертуара МХТ.
7. Сущность новаторской режиссуры К. С. Станиславского.
8. Значение открытий К. С. Станиславского в области театральной педагогики и режиссуры для мирового театра, для формирования актера нового типа.
9. Спектакли Вл. И. Немирович-Данченко во МХАТе. Своеобразие его метода работы с актером.

Задания для самостоятельной работы:

1. Прочитать «Моя жизнь в искусстве» К. С. Станиславского, знать основные этапы его творческой деятельности в МХТ.
2. Ознакомиться со статьями Вл. И. Немировича-Данченко в книге «Вл.И. Немировича-Данченко о творчестве актера». – М; 1984. «У истоков художественного театра» (с. 28-147), «Искусство театра» (с. 142-147), «Мысли о театре» (с. 217-234)

Тема: Русский роман и сцена. Условный и традиционалистский театр

Контрольные вопросы:

1. Театральное искусство начала XX века.
2. Отрицание В. Э. Мейерхольдом отдельных пунктов в открытиях своих учителей – К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
3. Суть идеи Условного театра.
4. Основные эстетические элементы спектаклей В. Э. Мейерхольда.
5. Полемика М. Горького и МХТ о постановке спектакля «Николай Ставрогин».
6. Суть программы традиционализма. Спектакли Мейерхольда, поставленные в духе этого направления.
7. Значение экспериментальных открытий В. Э. Мейерхольда в театральной педагогике для дальнейшего развития театрального образования в России.
8. Идея синтетического театра.
9. Новые постановочные принципы режиссуры А. Таирова в Камерном театре.
10. Своеобразие и новаторство режиссуры Е. Б. Вахтангова.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться со статьями Вл. И. Немировича-Данченко из книги «О творчестве актера» – М.; 1984 г. К истории постановки спектакля «Братья Карамазовы» по роману Достоевского. – С. 18-83, «Толстовское» в художественном театре. С. 84-86., О спектакле «Анна Каренина». С. 301-358.

2. Подготовить сообщения и доклады по теме: Актерское искусство рубежа XIX – начала XX вв. Характеристика творчества. Исполняемые роли. (Л. Монахов, И. Москвин, И. Книпер-Чехова, В. Качалов, Н. Южин-Сумбатов, О. Садовская, В. Стрельская, Ю. Юрьев, В. Комиссаржевская).

Раздел 5. Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.

Тема: Многообразие эстетических направлений в русском и европейском театре XX века

Контрольные вопросы:

1. Развитие театра и драматургии XX века западноевропейского и русского театра.
2. Интеллектуальная драма французских драматургов. Сложность драматургического метода этого жанра.
3. Экзистенциализм. Отражение этого течения в творчестве Ж.П. Сартра.
4. Сущность драматургии «абсурда». Пьесы и драматурги этого направления.
5. Смысл теории «эпического театра» Б. Брехта.
6. Экспрессионизм. Спектакли этого направления.
7. Драматургия «рассерженных молодых людей». Драматурги «новой волны».
8. Основные черты сценического искусства Англии XX века. Представители плеяды выдающихся актеров и режиссеров Английского театра.
9. Ведущие драматурги американского театра XX века. Особенности их драматургии, художественных приемов.
10. Влияние системы К. С. Станиславского на развитие американского и европейского театров.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с содержанием, проблематикой следующих пьес:

О' Нил Ю. «Анна Кристи», «Любовь под вязами», «Луна для пасынков судьбы»;
Пристли Д. «Время и семья Конвей», «Опасный поворот»;
Жироду Ж. «Троянской войны не будет»;
Ануй Ж. «Антигона»;
Пиранделло Л. «Шесть персонажей в поисках автора»;
Брехт Б. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж», «Добрый человек из Сычуани»;
Миллер А. «Смерть коммивояжера», «Вид с моста», «Все мои сыновья»;
Уильямс Т. «Стеклянный зверинец», «Трамвай желаний»;
Олби Э. «Что случилось в зоопарке»;
Осборн Д. «Оглянись во гневе»;
Дилени Ш. «Вкус меда»;
Уэскер А. «Кухня»;

Сартр Ж. «Мухи», «За закрытой дверью»;
Де Филиппо Э. «Филумена Мартурана», «Цилиндр»;
Вайс П. «Дознание»;
Ионеско Э. «Стулья», «Лысая певица»;
Беккет. «В ожидании Годо»;
Симонов К. «Русский вопрос»;
Арбузов А. «Годы странствий», «Мой бедный Марат»;
Розов В. «В добрый час», «Вечно живые»;
Володин А. «Пять вечеров», «Старшая сестра»;
Радзинский Э. «Сто четыре страницы про любовь»;
Зорин Л. «Варшавская мелодия»

Тема: Театр, драма, роман и режиссура XX века

Контрольные вопросы:

1. Особенности английского театра XX века. Репертуар. Наиболее известные театры в XX веке в Англии.
2. Спектакли Питера Брука. Новаторство его режиссерских исканий.
3. Особенности развития итальянского театра XX века.
4. Новые театры, появившиеся в 70-е годы в России.
5. Новаторство режиссуры Г. Товстоногова и репертуар Большого драматического театра.
6. Особенность творческой деятельности режиссера «Таганки» Юрия Любимова.
7. Эстетика режиссуры Е. Симонова в Вахтанговском театре.
8. Спектакли О. Ефремова. Особенности его творчества.
9. Режиссура М. Захарова и деятельность руководимого им театра Ленинского комсомола.
10. Режиссура нового поколения.

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с содержанием следующих пьес:

Арбузов А. «Таня», «Жестокие игры»;
Розов В. «В день свадьбы»;
Володин А. «Две стрелы»;
Шварц Е. «Дракон»;
Петрушевская М. «Уроки музыки»;
Разумовская Л. «Сад без земли», «Русалочка», «Любовь», «Чинзано»;
Коляда Н. «Игра в фанты», «Мы едем, едем...», «Мурлин Мурло», «Корабль дураков»;
Галин А. «Ретро», «Звезды на утреннем небе»;
Вампилов А. «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота»;
Соколова Т. «Фантазии Фарятьева»;

Варфоломеев М. «Святой и грешный приговор»;
Арбатова М. «Пробное интервью на тему свободы», «По дороге к себе»;
Славкин В. «Серсо», «Взрослая дочь молодого человека»;
Зощенко М. «Уважаемые граждане!», «Кража»;
Садур Н. «Панночка», «Брат Чичиков»;
Птушкина Н. «При чужих свечах», «Пока она умирала»;
Казанцев А. «И порвется серебряный шнур».

Тема: Жанры и формы театра XX века

Контрольные вопросы:

1. Определение жанра.
2. Основные жанры в театральном искусстве XX века.
3. Новые жанры в театре XX века.
4. Особенности жанра мюзикл.
5. Формы театра, существовавшие в западноевропейском театре и в русском.
6. Новые формы театра в XX веке в русском театре.
7. Новые идеи Товстоногова в работе над «Историей лошади» по роману Л. Толстого.
Жанр этого спектакля.
8. Своеобразие театров «Летучая мышь», «Кривое зеркало».

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться и законспектировать:

Нефидяев Е. Т. «Работа режиссера над постановочным планом спектакля». – М; 1989.;
Товстоногов Г. А. «Зеркало сцены». 4.1. стр. 179-182.

Тема: Театр и изобразительное искусство

Контрольные вопросы:

1. Театральные художники XX века .
2. Принципы взаимоотношений режиссера и художника.
3. Основные черты, определяющие художественное оформление в современном театре.
4. Спектакли, оформленные художником Симовым.
5. Художник спектакля «А зори здесь тихие» Б. Васильева в постановке Ю. Любимова.
6. Декорационное искусство в конце XX века.

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с работами художников Симова, Головина, Добужинского, Бакста, Шейнца, Крымова, Боровского, Лидера и др. Подготовить краткую аннотацию их творчества.

Тема: Театр и музыка

Контрольные вопросы:

1. Место музыки в создании спектакля.
2. Роль музыки в создании атмосферы спектакля.
3. Принципы включения музыки в спектакль.
4. Виды музыкального оформления в театре.
5. Музыка Ильи Саца, А. Шнитке к спектаклям.
6. Новшества Натальи Сац в содружестве «Театр и музыка».
7. Современные композиторы, пишущие музыку для театра.

Тема: Кино и его место в развитии искусства XX века

Контрольные вопросы:

1. Сфера экранного творчества.
2. Виды экранного творчества .
3. «Игровое кино». Его сущность.
4. Время появления кино. Родоначальник этого вида искусства.
5. Значение звука и цвета в кино.
6. Особенности режиссуры кино.
7. Плеяда лучших кинорежиссеров России XIX – XX вв.
8. Виднейшие кинорежиссеры Запада и Востока XX века.
9. Выдающиеся актеры русского и зарубежного кино .
10. Проблемы и тенденции киноискусства на современном этапе.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с содержанием журналов: «Искусство кино», «Экран и сцена» за 2003-2004 гг.
2. Законспектировать главы:

«Драматургия кино и вопросы композиции сценария и фильма. С. 56-129.; «Работа с актером» с. 130-195. (Родем М. Избранные произведения в 3-х томах. Т.3. Педагогическое наследие. – М., 1982)

Тема: Современные формы развития театра в России и за рубежом

Контрольные вопросы:

1. Современные формы театров в России на рубеже XX – XXI вв.
2. Формы, определяющие современный театр Запада.
3. Балетные постановки Мориса Бежара, показанные в Москве.
4. Своеобразие постановки современного балета «Лебединое озеро», «Кармен» немецкого балетмейстера.
5. Мастеров современного русского балета и зарубежного.
6. Особенности жанра « мюзикл».
7. Популярные мюзиклы на рубеже XX – XXI вв. в России и за рубежом.

Задания для самостоятельной работы:

1. Просмотреть видеозапись балетов: Мориса Бежара «Метаморфозы», «Кармен», «Лебединое озеро».
2. Проанализировать по линии композиции, выразительных средств;

Тема: Основные театральные идеи в России на рубеже XX – XXI вв.

Контрольные вопросы:

1. Изменения в театральной жизни, произошедшие в России и на Западе на рубеже XX- XXI вв.
2. Новая волна молодой драматургии и режиссуры в России и на Западе.
3. Основные тенденции, наметившиеся в драматургии рубежа XX – XXI вв.
4. Экспериментальные спектакли режиссеров, появившиеся на рубеже веков в России на Западе.
5. Спектакли , представленные на Чеховском фестивале.
6. Театральный фестиваль «Балтийский дом». Его цель. Задачи.
7. Значение Всемирной театральной Олимпиады в Москве для развития отечественного театра.
8. Фестивальные движения Европы и Америки, прошедшие за последние годы.
9. Значение Авиньонского фестиваля для русского театра.

Тема: Проблемы развития театра на современном этапе

Контрольные вопросы:

1. Основная тенденция в развитии искусства XX века.
2. Место обращений к традициям прошлого в современном мировом театре.
3. Сущность театральных опытов Ежи Гротовского, М. Бежара, П. Брука.
4. Новое во всемирном театральном искусстве.

5. Исследования Питера Брука в созданном им Международном Центре Театральных Исследований.
6. Новые черты в творчестве французского режиссера Арианы Мнушкиной. Решение ею проблемы сближения Востока и Запада в театральном искусстве.
7. Место культурных традиций экзотических племен Африки и Азии в развитии современного театра.
8. Особенности актерского искусства в японском театре «Кабуки» и «Но».

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с содержанием книг и подготовить сообщения на курсе:

Гротовский Е. «От бедного театра к искусству проводники». – М; 2003.;
Питер Брук «Взгляд из России». Сб. статей и материалов. – М; 2000.

Тема 33. Роль информационных технологий в развитии театрального искусства

Контрольные вопросы:

1. Изменения в характере функционирования культуры на современном этапе.
2. Влияние потоков информации на сложившиеся традиции в театральном искусстве.
3. Значение выхода в Интернет для развития театрального искусства.
4. Требования к современному режиссеру, актеру, предъявляемые временем.
5. Возможности, открывающиеся перед деятелями театрального искусства с развитием информационной культуры и компьютеризации.

Задания для самостоятельной работы:

Ознакомиться с содержанием книг:

«Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее» – Краснодар. 1996.;

«Информация и научные исследования культуры». – М; 1988.

Примерная тематика рефератов, курсовых работ

Разделы 1, 2, 3.

1. Комедии римского театра, их жанры и особенности.
2. Церковный средневековый жанр «мистерия» и его особенности.
3. Сценическое искусство Д. Гаррика.
4. Просветительские идеи Вольтера.
5. Бомарше – крупнейший драматург революционной буржуазии XVIII века.
6. Драматургия Лопе де Вега. Своеобразие ренессансного характера в его творчестве.
7. Реформатор итальянского театра К. Гольдони.
8. Театрально-эстетические взгляды Лессинга.

9. Гете о проблемах театрального искусства.
10. Тираноборческие и антифеодальные тенденции в драматургии Ф. Шиллера.
11. Художественно-эстетические особенности творчества В. Шекспира.
12. Сценическое искусство Англии эпохи Возрождения.
13. Дени Дидро «Парадокс об актере» как утверждение принципов искусства представления.
14. Просветительский реализм Экгофа и Шредера.
15. Сценическое искусство Аделаиды Ристори, Сандро Моисси и Томазо Сальвини.
16. Новаторство режиссуры Г. Крэга.
17. Скандинавский театр XIX века.
18. Испанский театр XIX века и драматургия Г. Лорки.
19. Творческий портрет Лоренса Оливье.
20. Французский театр XIX века.

Раздел 4

21. Скоморошество как наиболее развитый вид народного театра и его жанры.
22. Развитие театральных форм в России в эпоху средневековья.
23. Развитие сентиментализма в России в жанре мещанской драмы и слезной комедии.
24. Основные художественные направления в русском театре второй половины XVIII века.
25. Петербургский театр XVIII века.
26. Московский театр XVIII века.
27. Крепостной театр и его актеры.
28. Развитие провинциального театра в России в XVIII-XIX веках.
29. Западноевропейская драма в репертуаре русского театра конца XVIII века.
30. Путь развития русского профессионального театра XVII-XVIII веков.
31. Ф. Волков и его значение в становлении первого русского профессионального театра.
32. Идеюное и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова.
33. Драматургия Чехова на сцене МХТ.
34. Символистская драматургия А. Блока и ее особенности.
35. Горький и театр.
36. Новаторская деятельность А. Ленского в Малом театре.
37. Значение МХТ в истории русского и европейского театра.
38. Станиславский – режиссер и реформатор театра.
39. Вл. И. Немирович-Данченко и его творческое наследие.
40. Новаторство В.Э. Мейерхольда в решении русской классики.

Раздел 5

41. Художественно-эстетические направления западноевропейского искусства.
42. Б. Брехт и его теория эпического театра.
43. Драматургия «абсурда».

44. Драматургия новой волны в европейском театре.
45. Французский театр первой половины XX века.
46. Сценическое искусство Англии XX века.
47. Драматургия Йетса.
48. Итальянский театр XX века.
49. Сценическое искусство испанского театра XX века. Ксиргу и Ла Барака.
50. Драматургия США и ее направления XX века.
51. Формы и жанры театра США XX века.
52. Режиссерские искания в русском театре XX века.
53. Взаимовлияние художественных направлений в театре Европы и России XX века.
54. Театр и музыка.
55. Театр и изобразительное искусство.
56. Кино и театр.
57. Театр стран Востока. Традиции и современность.
58. Русский водевиль как школа актерского мастерства.
59. А. Н. Островский и Малый театр.
60. Русская сатирическая драма второй половины XIX века

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу

1. Истоки древнегреческого театра.
2. Специфика древнегреческого театра. Структура трагедии.
3. Актерское искусство в древнегреческом театре.
4. Поэтика Аристотеля. Учение о трагедии.
5. Римский театр эпохи Республики (III-I вв. до н.э.)
6. Римский театр императорской эпохи. Трагедии Сенеки.
7. Театр Средневековья и его особенности.
8. Особенности итальянского театра эпохи Возрождения.
9. Комедия дель Арте и его художественно-эстетические особенности.
10. Английский театр раннего Возрождения.
11. Сценическое искусство английского Возрождения.
12. Испанский театр эпохи Возрождения. Театр. Сцена. Актеры.
13. Эстетика французского классицизма.
14. Мольер – создатель жанра высокой комедии. «Тартюф» и его проблематика.
15. Реформаторы английского театра – Гольдони и Гоцци.
16. Просветительский реализм в актерском и режиссерском искусстве Гаррика, Экрофа, Шредера, Лекена, Сакки.
17. Предромантические течения в европейском театре конца XVIII века.
18. Романтизм и реализм как художественные течения первой половины XIX века и их характеристика.
19. Особенности немецкого романтизма Л. Тика и Г. Клейста.
20. Великие актеры эпохи романтизма: Ф. Леметр, Бокаж, Дорваль, Кин.
21. Э. Золя и его теория натурализма в театре.
22. Творчество М. Метерлинка и его теория символизма в театре.

23. Неоромантизм в творчестве Э. Ростана («Сирано де Бержерак»).
24. Театр Андре Антуана.
25. Борьба против натурализма в режиссуре (М. Рейнгардт, Жак Копо).
26. Мейнингенский театр и режиссура Л. Кронека.
27. Новаторство режиссуры Г. Крэга.
28. Б. Шоу – основоположник театра идей.
29. Актерское искусство второй половины XIX века. С. Бернар, Т. Сальвинии, А. Ристори, Эллен Терри.
30. Рождение новой драмы в европейском театре. Интеллектуальная драма (Жироуду Ж., Ануй Ж., Брехт Б.).
31. Движение авангардистских театров во Франции (Ш. Дюллен, Луи Жуве, Гастон Бати, Жорж Питоев).
32. Экзистенциализм в творчестве Сартра Ж.П. («Муки», «За закрытой дверью»).
33. Театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет, Ж. Жене).
34. Драматургия рассерженных (Д. Осборн, Ш. Дилени, Уэскер).
35. Режиссура английского театра (Б. Джексон, Г. Гатри, П. Брук).
36. Малые театры США 20-30-х гг. XX века.
37. Мюзикл в США.
38. Театральные формы в древнерусской культуре.
39. Народный театр и его эволюция.
40. Основные принципы эстетики русского классицизма.
41. Церковный русский театр в эпоху Средневековья.
42. Школьный театр в России. Драматургия С. Полоцкого и Ф. Прокоповича.
43. Создание публичного государственного театра в России и его роль в пропаганде Петровских реформ.
44. Вертепный кукольный театр и его особенности.
45. Значение слезной комедии и комической оперы в развитии русского театра.
46. Театрально-эстетические взгляды А.С. Пушкина.
47. Водевиль – школа актерского мастерства.
48. Гоголь и его взгляды на театральное искусство.
49. Тургенев – основатель русского психологического театра.
50. Ш.С. Щепкин – реформатор русского театра.
51. Идею и художественное новаторство драматургии А.П. Чехова.
52. М. Горький и его драматургия. Противоречивость мировоззрения.
53. Организация МХТ. Новаторская программа К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
54. Своеобразие режиссуры К.С. Станиславского.
55. Основные этапы творчества В.Э. Мейерхольда.
56. Театральная эстетика режиссуры Вахтангова.
57. Художественно-эстетические поиски А. Таирова в Камерном театре.
58. Условный театр и театральный традиционализм.
59. Историко-революционная проблематика в драматургии и театре 70-х годов XX века.
60. Художественные поиски режиссуры 80-90-х гг. (новые формы и жанры в театральном искусстве).

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Критериальная шкала оценок качества знаний, умений и навыков студентов

Сумма баллов	Оценка	Критерий
5	отлично	усвоение фундаментальных понятий темы, проблемы, идеи дисциплины; умение логически выстраивать структуру и содержание вопроса; использование навыков критического мышления для анализа и синтеза материала. Владение культурным мышлением, категориально - понятийным аппаратом ; способность к обобщению, восприятию информации, постановки цели и выбору пути ее достижения; умение адаптировать вопросы культуры и искусства в контекст гуманитарных знаний. Знание и содержание основной и дополнительной литературы
4	хорошо	- знание ключевых понятий изучаемой дисциплины, их четкое определение и описание; обнаружение несущественных фактических неточностей; достаточное использование навыков критического мышления и умственных навыков; способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые общегуманитарные проблемы; неполное владение категориями, отсутствие ссылок на первоисточники.
3	удовлетворительно	- отбор, определение и описание лишь некоторых ключевых понятий, тем и проблем; недостаточное владение количеством фактов, поддерживающих детали ответа; слабое использование навыков критического анализа; слабое знание первоисточников и исследований по дисциплине; отсутствие способностей к самостоятельному мышлению и критическому анализу.
2	неудовлетворительно	- неполное знание объема изучаемой дисциплины; отсутствие логического мышления, неспособность к обобщению и анализу, восприятию информации, постановки цели и выбора путей ее достижения; отсутствие представления об учебных и научных

Дисциплина «История театра» включает в себя проведение семинарских занятий, контрольных работ, самостоятельную работу, зачета и экзаменов.

Система текущего контроля включает:

- Текущее собеседование и контроль
- Консультации
- Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС
- Перекрестное рецензирование
- Дискуссия

Темы семинарских занятий:

1. Софокл. «Антигона».
2. Образ Медеи и особенности конфликта в одноименной трагедии Еврипида.
3. Комедия масок и развитие театрального искусства в Италии эпохи Возрождения.
4. В. Шекспир. «Ричард III»
5. В. Шекспир. «Двенадцатая ночь».
6. В. Шекспир. «Гамлет».
7. Лопе де Вега. «Фуэнте Овехуна».
8. П. Корнель. «Сид».
9. Ж.-Б. Мольер. «Скупой».
10. «Принцесса Турандот». Пьеса К.Гоцци и ее сценическое воплощение в спектакле Евг. Вахтангова.
11. Ф. Шиллер. «Мария Стюарт».
12. В. Гюго. «Рюи Блаз».
13. А. де Мюссе. «Лорензаччо».
14. Г. Клейст. «Кетхен из Гейдбронна».
15. Э. Скриб. «Стакан воды».
16. Г. Ибсен. «Привидения».
17. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».
18. Ж. Ануи. «Антигона».
19. Т. Уильямс. «Трамвай «Желание».
20. Б. Брехт. «Добрый человек из Сычуани».

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Авдеев А. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном обществе. – М., Л., 1959.
2. Античная литература. Греция. Антология: В 2-х ч. – М, 1989.
3. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX в. – М: ГИТИС, 1986.

4. Асеев Б.Н. Русский драматический театр XVII – XVIII вв. – М., 1959.
5. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. – М., 1977.
6. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Учебник с грифом Министерства культуры. – СПб., 2002.
7. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л., М., 1957.
8. Данилов С.С., Г. М. Португалова. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л.; 1974.
9. Дживилегов А. К. Итальянская народная комедия. – Л., 1962.
10. Диалог культур. Проблемы взаимодействия русского и мирового театра XX века. – Л.: ГНИИ, 1997.
11. Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее. – Краснодар, 1996.
12. История западноевропейского театра. Т.1-5. – М., 1956-1970.
13. История зарубежного театра. /Под ред. Г. Бояджиева: в 2-х т. – М., 1971-1972.
14. История зарубежного театра. /Под ред. Г.Н. Бояджиева и А.Г. Образцовой: в 4-х т. – М., 1984.
15. История зарубежного театра: в 3-х. ч. Ч. 2. Театр Европы и США XIX – XX вв. – М., 1984.
16. История зарубежного театра: в 3-х. ч. 4.1 Театр Западной Европы от античности до Просвещения. – М., 1981.
17. Режиссерские антрепризы рубежа XIX – XX вв. – СПб., 1992.
18. Русский драматический театр XIX века. – М., 1987.
19. Русский драматический театр. /Под ред. Б.И. Асеева и А.Г. Образцовой. – М., 1976.
20. Хмельницкая М.Ю. История русского театра на рубеже XIX – XX вв. – М., 1999.
21. Хрестоматия Западноевропейского театра эпохи Просвещения. /Под ред. С. Мокульского. Т.1.- Л., 1953.
22. Яглом И.М. Современная культура и компьютеры. – М., 1990

Дополнительная литература

1. Арто А. Театр и его двойник – М., 1993.
2. Бартошевич А. В. Шекспир. Англия. XX век. – М., 1994.
3. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1965.
4. Белинский В. Г. Александринский театр. Щепкин на Петербургской сцене: Полн. собр. соч. т.8. – М., 1958.
5. Бравич В., Плетнев Г. Зрелища древнего мира. – М., 1971.
6. В.В. История античного театра. – М., 1972.
7. Гротовский Е. От бедного театра к искусству – проводнику. – М., 2003.
8. Дидро Д. Парадокс об актере. – М., 1985.
9. Дурьлин С. Н. Марья Николаевна Ермолова (1853-1928). Очерки жизни и творчества – М., 1953.
10. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – М., 1977.
11. Захава Б. Е. Современники: Вахтангов. Мейерхольд. – М., 1959.

12. Каган М.С., Желтухина Е. Г. Проблема «Запад-Восток» в культурологии. Взаимодействие художественных культур. – М., 1994.
13. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века: Театр эпохи Просвещения: тенденции, традиции. – М., 1987.
14. Карпушкин М.А. Размышления о театральной педагогике. – Самара, 2001.
15. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века. – М., 1978
16. Крестовская Б. А. Творчество Лопе де Вега, Тирсо де Малина. // Статьи о зарубежной литературе. – М., Л., 1960.
17. Лотман Л. П. Островский и русская драматургия его времени – М.-Л., 1961.
18. Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. – М., 1989.
19. Николаевич С. Таиров: его театр, его судьба, его актриса. – М., 1991.
20. Образцова А. Г. Современная английская сцена. – М., 1983.
21. Портреты режиссеров (Симонов, Бабочкин, Хейфец) – Л., 1982.
22. Рассказы о русских актерах. (Е. Семенова, О. Яковлева, В. Асенкова, П. Мочалов, В. Каратыгин, М. Щепкин) – М., 1989.
23. Ромем А.С. Американская драматургия первой половины XX века. – Л., 1978.
24. Ромем А.С. Избранные произведения: В 3-х т. Т. 3 Педагогическое наследие. – М., 1982.
25. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. ГИТИС 2008
26. Станиславский К. С. Мое гражданское служение России. – М., 1990.
27. Таиров А. Я. О театре. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 1970.
28. Туровская М. И. Да и нет. О кино и театре последнего десятилетия. – М., 1966.
29. Фольклорный театр. – М., 1988.
30. Кулиев Б.Х. В поисках третьей реальности. Учеб.пособие – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2005

Перечень кино-видео и телефильмов и т.п.

1. Арбузов А. «Годы странствий». Мост Видео, 1998.
2. Бомарше. «Безумный день или Женитьба Фигаро». Режиссер В. Плучек. Театр Сатиры «Крупный план», 1999.
3. Видеозапись балета «Кармен» Матца Экка, 2002.
4. Видеозапись балета «Лебединое озеро» Матца Экка.
5. Видеозапись балета М. Бежара «Жизнь как балет».
6. Видеоспектакль «Женитьба Фигаро» Бомарше.
7. Гоголь. «Ревизор». Режиссер В. Плучек. Театр Сатиры, 1982. Мастер Тейп, 2000.
8. Горин. «Шут Балакирев». Режиссер М. Захаров. Театр Ленком. Мост Видео, 2003.
9. Горький. «Васса». Режиссер Г. Панфилов. Мосфильм, 1982. «Крупный план», 1999
10. Мастера итальянской оперы. М.: Алмерда Midmax, 1999.
11. Разумовский А.Т. «Дорогая Елена Сергеевна». Мост Видео, 1998.
12. Шекспир В. «Гамлет». М.: Алмерда Midmax, 2000.
13. Шекспир В. «Ромео и Джульетта» (мюзикл). Режиссер Левин. Saturn, 2002.
14. Шекспир В. «Ромео и Джульетта». Режиссер Ф. Дзеффирелли. Мост Видео, 1998.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. <http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-theatre/5480-kratkaja-istorija-russkogo-teatra#ixzz24YHBOs90>
2. www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 тысяч ссылок на сайты, посвященных культуре и искусству
3. www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства
4. <https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9>
5. <https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library> <http://ru.wikipedia.org/wiki>
6. <http://www.mosconsv.ru/> <http://www.mosconsv.ru/page.phtml> www.folkler.ru
7. www.classical.net/music/links www.kultura-portal.ru www.tvkultura.ru
www.mmu.ru
8. www.nlib.narod.ru <http://mediasoftware.sonypictures.com>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Библиотека СКГИИ, стандартно оборудованные лекционные аудитории, ноутбук, мультимедийный проектор, доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, направленность (профиль подготовки) «Сольное народное пение».

Программа утверждена на заседании кафедры от 19 июня 2025 года, протокол №10

Заведующий кафедрой, доцент

Балкарова Т.Б.

Разработчик:

Кумыкова З.Ш.

Эксперт:

Балкарова Т.Б.